

CURSURI OPTIONALE PROPUSE 2024 -2025 LICENȚĂ - ANUL III

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

1. DEPARTAMENTUL PICTURĂ

► PRELUCRAREA IMAGINII PE CALCULATOR - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale:

Pentru anul III, cursul facilitează dezvoltarea exprimării coerente folosind limbajul video. Cursul urmărește construirea și ghidarea unui proces de editare video personal prin: introducerea unui sistem de management al unui proiect, clarificarea metodelor de comunicare și documentare, cunoașterea metodelor de folosire a uneltelor programului.

Cursul este format din 10 cursuri și 6 teme de seminar ce acoperă problemele specifice editării video, cum ar fi: managementul unui proiect video, concept și storyboard, captură și vizualizare, editarea unui rough cut, ajustări, tranziții și filtre, animație generată sau desenată, finalizarea și publicarea proiectului.

2. DEPARTAMENTUL GRAFICĂ

► TEHNICII TRADIȚIONALE ÎN GRAVURĂ - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Grafică

Caracteristici generale:

Abordarea tehnicilor gravurii din perspectiva expresivității și particularităților tehnicilor tradiționale.

Tipar înalt – linogravura

1. a- definiții, b- istoric, c- Caracteristici din punct de vedere al materialelor-suport, d- Specificul imprimării în funcție de materialul-suport
2. Obiective : Studiarea unor raporturi plastice de tipul linie-suprafață, plin-gol, static-dinamic. Linogravura monocromă și color. Posibilitățile expresive ale linogravurii.

Tipar adânc- pointe sèche

1. a-definiții, b- istoric, c- Caracteristici din punct de vedere al materialelor-suport, d- Specificul

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

imprimării în funcție de materialul-suport.

2. Obiective : Studiarea unor raporturi plastice de tipul linie-suprafață, plin-gol, static-dinamic.
Scala tonală și linia în pointe sèche.

3. Gravura în pointe sèche monocromă și color. Posibilitățile expresive ale pointe sèche-ului.

3. DEPARTAMENTUL FOTO -VIDEO

► ISTORIA CINEMATOGRAFIEI - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale:

Conceptele:

Prezentarea importanței cinematografului pentru cultura vizuală a unui plastician. Prezentarea influenței constante a artelor plastice asupra imaginii cinematografice. Prezentarea raportului între literatura și muzica puse în slujba cinematografului – interinfluențe și surse de inspirație. Prezentarea necesității cunoașterii istoriei artei și a fotografiei pentru reconstituirea pe peliculă a unor momente istorice veridice.

Teme generale ale programului de studiu (cursului)

Pionieri ai cinematografiei: Edison, frații Lumire; Primul om orchestră al cinematografului:

Georges Mlis – scenarist, scenograf, mașinist, actor și manager; Cinematografia italiană și ecranizarea clasicilor ori a istoriei antice: Giuseppe de Liguoro cu al său Infern după Dante 1911 și Giovanni Pastrone cu asa Cabirie(1913-14).

Epopoea napoleoniană în film: Napoleon, 1925-1927, capodopera lui Abel Gance: Waterloo, 1969, reconstituirea unei mari bătălii Lady Hamilton, 1941; Contesa Walewska, 1937 - filme de ficțiune inspirate de epoca napoloniana Ecranizarea unor romane celebre: Război și pace, 1965 Dueliștii, 1977

Primul război mondial și revoluția rusă în ecranizări clasice: D.W. Griffith și Inimile lumii, sau prezentarea melodramatică a conflictului armat; Iluzia cea mare, 1937 – capodopera lui Jean Renoir; Symbolismul lui Serghei Eisenstein în Crucișetorul Potemkin, 1925 și Octombrie, 1927; Ecranizarea unor romane cu subiect inspirat de războiul mondial: Pe frontul de Vest nimic nou, 1930; Pădurea sp nzuraților, 1964 Westfront 1918, 1930; Bravul soldat Svejk, 1954; Ecranizarea unor romane cu subiect inspirat de revoluția rusă: Al 41-lea, 1956; Pe Donul liniștit, 1957; Calvarul 1979; Doctor Jivago, 1965 Viziunea lui Elem Klimov asupra căderii imperiului rusesc: Agonia, 1980.

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

► **GHID DE SUPRAVEȚUIRE AZI, ARTA CONTEMPORANĂ CA INSTRUMENT DE ÎNȚELEGERE A LUMII ÎN CARE TRĂIM - Curs adresat Programelor de studii UNARTE**

Caracteristici generale:

Cursul de față vine în întâmpinarea a două aspecte necesare și importante:

- oferirea unei alternative studenților Universității Naționale de Arte București pentru a se integra mai ușor pe piața muncii după ce absolvă universitatea, unde rar găsesc slujbe în care își pot folosi întregul potențial de cunoștințe și imaginație. În prezent nu mai există job-ul perfect ci mai degrabă acesta depinde de abilitatea individului de a-și negocia timpul în mai multe activități ce necesită niveluri diferite de creativitate și oferă grade variate de satisfacție;
- pregătirea studenților pentru educarea vizuală a publicului în cadrul unor ateliere cu copii tineri adulți realizate prin intermediul unor organizații sau instituții muzeale sau prin realizarea acestor ateliere în școli și treptat includerea cursurilor în curiculă pentru cursul primar, gimnazial, liceal . Prin educație și informare domeniile culturale și artistice pot deveni mai accesibile și înțelese.

Arta contemporană ca instrument de înțelegere a lumii în care trăim:

Dezvoltarea abilităților de sintetizare a unor concepte, de dezvoltare a unor teme procese creative, de comunicare:

- Trecere în revistă a cunoștințelor de istoria artei: perioade, curente, teme, concepte, termeni;
- Trecere în revistă a abilităților practice: medii de expresie și tehnici;
- Abordări pedagogice și de evaluare a proiectelor realizate cu participanții la ateliere sau cursuri, a grupurilor de vârstă.

4. DEPARTAMENTUL TEORIE SI CERCETARE

► **COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE ÎN ARTELE VIZUALE- Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii FVPCI**

Caracteristici generale:

Mesajele publicitare sunt texte multimodale, folosesc deci mai multe limbaje – în principal cel vizual și cel verbal. Pentru cei care trebuie să producă asemenea mesaje, armonizarea limbajelor constituie o importantă provocare. Un anunț comercial are cinci componente: titlu, text lingvistic, imagine, slogan și logotip, fiecare cu o organizare specifică și cu un solid trecut cultural. Multe reclame eșuează din cauza proastei integrări a acestor elemente.

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

De-a lungul timpului, rolul publicității printre celelalte instrumente de marketing a cunoscut destule schimbări. Reclamele în general, imaginile publicitare în special nu pot fi cu adevărat înțelese fără o corectă imagine de ansamblu a evoluției strategiilor de marketing.

Dar imaginea publicitară, grație tradițiilor expresive ale formelor vizuale, este percepută de consumatori în primul rând ca un factor persuasiv înzestrat cu o considerabilă, deși relativă, autonomie.

Un curs de imagine publicitară trebuie să răspundă mai multor întrebări: ce forme apar în imaginile publicitare și cum sunt organizate aceste forme? cum pot fi integrate componentele unui mesaj publicitar astfel încât să aibă un efect persuasiv solid? cum poate fi stabilită, cu o precizie validată economic, corespondența între promisiunile mesajului publicitar și așteptările publicurilor consumatoare? etc.

► MARKETING - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programelor de studii Arte textile și Modă- design vestimentar

Caracteristici generale:

Disciplina marketing își propune să dezvolte noțiunile dobândite în anul II și abordează, în continuare, analiza piețelor, poziționarea mărcii, conceperea unui program de publicitate, orientările firmelor în raport cu piața, planificarea strategică la nivelul organizațiilor și a produselor serviciilor, respectiv elaborarea unui plan de marketing. Aceste noțiuni teoretice sunt implementate prin aplicația începută în anul II, astfel încât, la finalizarea studiilor universitare de licență studenții să cunoască și să aplice cu ușurință aceste elemente de marketing pe piața muncii.

► MANAGEMENT - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programelor de studii Design și Modă – design vestimentar

Caracteristici generale:

Managementul este disciplina care constă în conducerea și organizarea instituțională având ca scop planificarea, organizarea, angajarea personalului, asigurarea bugetului, controlul calității, cercetarea pieței și feed-back-ul în cadrul unei companii.

Un motiv important al studiului managementului în Universitatea de Arte este însăși funcția artistului în societate care ajunge ușor în colecțiile firmelor reprezentative alături de posibile colaborări pentru crearea identității de firmă, a unui logo sau a unui semn de marcă care pune în legătură managerii cu

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

artiști. Astfel însușirea limbajului specific managementului de către artistul profesionist asigură realizarea unui dialog real cu beneficiarul.

Managementul reprezintă o disciplină complexă, de mare actualitate, aplicabilă unui spectru larg de activități umane, inclusiv activităților artistice și culturale. Scara la care se desfășoară o activitate umană este foarte variabilă, de la creatorul individual la marile companii transnaționale.

Conținutul cursului prezintă managementul și organizarea afacerilor, acțiunile necesare instituțiilor pentru realizarea obiectivelor dorite.

Cursul cuprinde noțiuni despre planificarea și organizarea instituției, angajarea personalului, a conducătorilor de la diversele nivele decizionale, conducerea și controlul organizației pentru realizarea un scop.

Cursul abordează și managementul organizațiilor non-profit. În acest caz se arată importanța de păstrării motivației activității fundațiilor față de donatori.

Disciplina urmărește cunoaștere și evoluție a conceptului și a importanței aplicării unui management performant asupra unei societati comerciale sau a unei societati în domeniul sustinerii programelor artistice și de design.

Prin cunoașterea funcțiilor managementului, cunoașterea direcțiilor de dezvoltare și perfecționare în domeniul managementului organizației, formarea unei concepții sistemice asupra conceptului de management, cunoștințe privind managerii și liderii, formarea unor concepte corecte privind economia de piață, formarea unei gândiri creative, se urmărește dobândirea calităților care să permită dezvoltarea propriilor afaceri și dobândirea de cunoștințe care să permită viitorilor absolvenți să devină manageri pentru diferite nivele de conducere în diverse organizații

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN

1. DEPARTAMENTUL ARTĂ MURALĂ

► TENDINȚE ÎN ARHITECTURA CONTEMPORANĂ - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale:

Pentru că spațiul public urban este de multe ori structurat și susținut de opere de artă monumentale, în

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

cadrul cursului sunt prezentați și artiști vizuali care au realizat astfel de lucrări. Sfârșitul secolului XX și mai ales începutul secolului al XXI-lea aduc în peisajul urban o serie de obiecte de arhitectură foarte spectaculoase ca formă. Realizarea acestor enorme sculpturi locuibile a fost posibilă datorită noilor tehnologii în construcții și a programelor realizate cu ajutorul computerului. Alături de aceste construcții, aproape în competiție cu ele, au fost realizate și lucrări de artă cu dimensiuni monumentale, un hibrid între arhitectură și sculptură, care mobilează spațiul urban.

În cele două semestre, se prezintă opere semnificative ale arhitecturii contemporane și a biografiei celor mai cunoscuți arhitecți contemporani din țară și străinătate, după proiectele cărora s-au realizat edificii expresive. De asemenea, transmiterea noțiunilor fundamentale legate de informarea asupra celor mai importante probleme și teme privind spațiul arhitectural – în continuă transformare – și ambientarea sa în contemporan. Se va studia dezvoltarea capacității de colaborare între diverse specialități – artiști, arhitecți, ingineri - în încercarea de a realiza ambientarea unui spațiu, sau cumul de spații. În cadrul cursului vor fi prezentate publicații de specialitate de la noi din țară și din străinătate, care tratează problema arhitecturii. Se va urmări însușirea rezolvărilor clasice sau, dimpotrivă, spectaculoase, contemporane, în materie de asocieri de obiecte și materiale.

2. DEPARTAMENTUL ARTE TEXTILE

► PLASTICITATEA FIBREI. - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Arte textile – Design textil

Cursul investighează și valorifică potențialul expresiv și generator de idei al textilului, în contextul prezenței lui din ce în ce mai accentuate în limbajul contemporan al artei.

În cadrul orelor practice, se încurajează raportarea la materialul textil din punct de vedere al plasticității, studentul având ocazia să experimenteze în diverse tehnici și materiale spre generarea de noi forme și concepte.

3. DEPARTAMENTUL MODĂ - DESIGN VESTIMENTAR

► RESTAURARE COSTUM - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

Acest curs ne ajută să pătrundem în multitudinea de forme textile create și existente de-a lungul timpului, cunoscând structura materialelor, diversitatea și întrepătrunderea tehnicilor dar și cauzele degradărilor produse de diferiți factori.

Pentru restaurarea și conservarea textilelor existente de-a lungul timpului atât în trecut cât și în prezent, studenții au nevoie de o analiză elaborată a tuturor factorilor ce au dus la degradarea piesei textile și pentru a-i măări durata de viață a pieselor respective. Sunt obligatorii cercetările în prealabile care necesită cunoștințe complexe din mai multe domenii:

- Cunoștințe despre istoria artelor, pentru identificarea obiectelor în timp și pentru a aprecia valoarea acestora.
- Cunoașterea diversității materialelor cu toate caracteristicile lor (textile, metal, sticlă, etc.), diversitatea tehnicilor (contexturi, ornamentici, asocieri de materiale și coloranți).
- Noțiuni de fizică și chimie pentru a identifica cauzele degradărilor, calitățile materialelor și tehnicile utilizate în metodologia de lucru, a coloranților folosiți dar și comportamentul materialelor în timpul executării lucrărilor de restaurare.
- Noțiuni care țin de microclimatul pieselor textile pentru păstrarea acestora în condiții optime, pentru expunere și folosirea acestora.

4. DEPARTAMENTUL CERAMICĂ-STICLĂ-METAL

► FORME ȘI STRUCTURI AMBIENTALE (GRAVURĂ PE STICLĂ ȘI VITROGRAFIA) - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii CSM – Sticlă

Caracteristici generale:

Cursul face parte din cursul obligatoriu „Forme și structuri ambientale” anul III, având ca obiectiv însușirea de către studenți a tehnicilor de lucru specifice gravurii pe sticlă și vitrografiei și presupune 1 ora curs și 1 ore de seminar/ săptămână.

Cursul propune:

- o incursiune în istoria gravurii pe sticlă;
- prezentarea principalelor instrumente folosite, tehnici convenționale și neconvenționale de gravare

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

folosind instrumente clasice sau alternative;

- prezentarea manierei în care imaginile gravate pe sticlă plană pot fi transpuse pe hârtie prin tehnica vitrografiei (timbru sec, imprimare folosind cerneală tipografică).

Studentii vor învăța cum pot folosi tehnicile de gravură astfel încât să poată realiza pe plăci din sticlă plană, compoziții ce pot fi mai apoi transpuse pe hârtie.

► **TENDINȚE ÎN ARTA BIJUTERIEI CONTEMPORANE - Curs adresat Programelor de studii UNARTE**

Caracteristici generale:

Cursul își propune ca obiectiv însușirea de către studenți a cunoștințelor teoretice și practice legate de arta bijuteriei, o incursiune în evoluția istorică a acestei arte, tendințele contemporane, cunoașterea principalelor materiale, însușirea noțiunilor de bază privind tehnicile și tehnologiile de lucru specifice. Cursul presupune și efectuarea unor experimente și lucrări practice.

4. DEPARTAMENTUL SCENOGRAFIE

► **DIGITAL ART – Curs adresat FADD, mai puțin Programului de studii Scenografie**

Caracteristici generale:

Noțiuni Avansate de Modelare, Texturare și Asamblare de Scene 3d în mediul digital.

Studentii vor continua să aprofundeze modelarea 3d realizând scene complexe cu multiple obiecte, vegetație, iluminare, efecte speciale, atmosferă. Proiectul final constă într-o scenă complexă prezentată în Unreal Engine.

FACULTATEA DE ISTORIA ARTEI

► **STUDII DE PATRIMONIU - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Istoria și teoria artei**

Caracteristici generale:

Cursul propune o prezentare a reperelor majore pentru nașterea conceptului de patrimoniu

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

cultural și o familiarizare cu aspectele legislației naționale din domeniu. Sunt abordate și aspectele administrative ale protejării patrimoniului, cu accent pe implicarea societății civile.

Sunt prezentate etapele istorice majore ale constituirii noțiunii de patrimoniu cultural, până la recenta globalizare a termenului, prin instituirea UNESCO. În cadrul cursului vor fi dezbătute abordările metodologice cele mai influente, clasificarea patrimoniului cultural (material și imaterial, mobil și imobil, peisajul cultural) și sistemul de protecție a patrimoniului în România.

În cadrul seminarului vor fi discutate critic texte fundamentale pentru nașterea conceptului de patrimoniu, elemente de legislație și studii de caz privind bunele practici, la nivel național, european și global.